

Programma di Storia dell'arte moderna (secoli XV – XVIII)

Prof. Maria Dal Bello

1) IL Quattrocento

- L'Autunno del Medioevo, il Tardogotico in Europa ed in Italia. Rinascimento e Umanesimo: linee generali. IL Rinascimento policentrico in Italia.
- Firenze, dal tardogotico al primo rinascimento. Focus: la Cappella Brancacci, S. Maria del Fiore, i David di Donatello, il Convento di San Marco.
- Il Rinascimento nell'Italia centrale: Francesco di Giorgio, Piero della Francesca, gli artisti umbri.
- Il Rinascimento irregolare, da Ferrara alle Marche. Il "caso Crivelli".
- L'Italia settentrionale. Focus: la Camera degli Sposi del Mantegna.
- Venezia: dal Tardogotico a Giovanni Bellini.
- La Firenze dei Medici, Botticelli e Ghirlandaio.
- Leonardo da Vinci.
- L'arte fiamminga: van Eyck, Memling, van der Weyden. Focus: Il polittico di san Bavone a Gand.
- L'Area germanica policentrica fra rinascimento e tardogotico. Ritrattistica e religione. Schongauer, Michael Parcher.
- Bosch. Focus: Il Trittico delle delizie.
- Il Quattrocento iberico. Architettura, scultura, i retablos.
- L'arte della miniatura.
- Il vario mondo del Quattrocento francese. Jean Fouquet, Claus Sluter.
- L'arte neo-bizantina. Andrej Rublev.
-

2) Il Cinquecento

- IL Rinascimento maturo: la Roma papale di Bramante e Raffaello. Focus: Le Stanze.

- Michelangelo.
- L'area veneziana: Giorgione e i giorgioneschi.
- L'area lombarda, emiliana, marchigiana.
- Gli irregolari: il "caso" Lorenzo Lotto.
- Tiziano.
- IL Nord Europa policentrico fra classicità e misticismo. Visione generale.
- Albrecht Durer.
- Mathis Grunewald e il Polittico di Isenheim.
- Lo stile "manuelino" in Portogallo.
- La corte di Francesco I in Francia: ritrattistica, castelli, sculture, decorazioni. Focus: Gli italiani a Fontainebleau.
- Hans Holbein nell'Inghilterra dei Tudor.
- IL Manierismo a Firenze e in Italia. Architetti, pittori, scultori.
- La civiltà delle "ville". Focus: Palladio, Villa Barbaro a Maser.
- Il Secondo Cinquecento. L'arte della Riforma in Germania. Lucas Cranach.
- L'arte della Riforma cattolica nel Sud-Europa: linee generali.
- Roma centro di irradiazione urbanistica e architettonica.
- Tintoretto artista delle Controriforma. Focus: La Scuola grande di San Rocco a Venezia.
- La Spagna di Filippo II. L'Escorial.
- El Greco.
- Le Fiandre e i Paesi Bassi. Pieter Bruegel.
- L'arte inglese sotto Elisabetta I.

3) Il Seicento

- Il Barocco: linee generali.
- In Italia. La rivoluzione di Caravaggio
- Il Caravaggismo in Italia ed Europa
 - I bolognesi "classicisti": Carracci e Guercino.

- Guido Reni.
- Gian Lorenzo Bernini a Roma.
- Borromini, Pietro da Cortona. Architettura e decorazioni. Focus sugli artisti.
- Il barocco veneziano. Baldassarre Longhena.
- IL barocco nell'Italia meridionale e in Sicilia.
- El siglo de oro in Spagna, teatro e devozione. Ribera, Zurbaràn, Murillo.
- Diego Velàzquez.
- IL Barocco fiammingo: Rubens e van Dyck.
- La Francia: realtà, classicismo, paesaggistica. Focus su Poussin e Le Nain.
- L'età di Luigi XIV. Focus su Versailles.
- L'arte barocca nell'area germanica. Elsheimer. - Decorativismo.
- L'Olanda, caratteri generali della pittura e dell'architettura. Frans Hals, Jan Vermeer.
- Rembrandt van Rijn.
- La stagione artistica inglese.

4) Il Settecento

- La civiltà delle decorazioni, dal Barocco al Rococò.
- L'idea del Grand Tour.
- Giambattista Tiepolo.
- Il vedutismo veneziano: Bellotto, Canaletto, Guardi.
- Giovanni Battista Piranesi.
- Il realismo nella pittura lombarda. Focus sul Magnasco e Fra Galgario.
- Le regge principesche, dall'Italia all'Europa.
- Roma papale nel '700.
- Lo stile rococò in Francia: Watteau, Boucher, Chardin.
- La ritrattistica a pastello: Elisabeth Vigée Lebrun e Rosalba Carriera.
- La moda europea della "natura morta" e del paesaggio.

- Vienna, l’Austria, la Germania meridionale. Trionfo del tardobarocco.
- La Boemia e Praga, arte mitteleuropea.
- L’arte italiana in Russia. San Pietroburgo.
- L’Inghilterra del ‘700 fra rococò e pre-classicismo.
- La riscoperta di Pompei e l’avvio al Neoclassicismo.
- Artisti fra due secoli: Blake, Turner, David, Canova, Goya.

Bibliografia:

- Sulle singole personalità e movimenti sono utili i dossier pubblicati da Giunti, Firenze, dagli Anni Novanta e facilmente reperibili.
- Testi consigliati: una Storia dell’Arte. Utile il divulgativo P. Daverio, Guardar lontano veder vicino, Esercizi di curiosità e storie dell’arte, Rizzoli, Milano 2013.
- Saggi consigliati:
- F. Caroli, Il volto di Gesù Storia di una immagine dall’antichità all’arte contemporanea, Mondadori, Milano 2011.
- L. Finocchi Gersi, I quattro secoli della pittura veneziana, Marsilio, Venezia 2003. Sulla stessa cfr. i saggi di M. Dal Bello su Lotto (LEV), Tiziano (Marietti), Giovanni Bellini e Tintoretto (LEV) e Crivelli (quest’ultimo di prossima pubblicazione).
- J. Bialostocki, L’arte del Quattrocento nell’Europa settentrionale, TEA, Milano 1995.
- P. e L. Murray, L’arte del Rinascimento, Rusconi, Milano 1989.
- J. Huizinga, Autunno del Medioevo, Sansoni, Firenze 1987.
- C. Crescentini – C. Strinati, La Forma del Rinascimento Donatello Michelangelo Andrea Bregno a Roma nel Quattrocento, Rubbettino, Roma 2010.
- H. Belting, Specchio del mondo L’invenzione del quadro nell’arte fiamminga, Carocci editore, Roma 2016.

- La scultura raccontata da Rudolf Wittkower, dall'antichità al Novecento, Einaudi, Torino 1993.
- S.I. Freedberg, La pittura in Italia dal 1500 al 1600, Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1988.
- I.F. Walther – N. Wolf, Codices illustres I codici miniati più belli dal 400 al 600, Taschen, Colonia 2018.
- M. Dal Bello, Grunewald (di prossima pubblicazione per dei Merangoli, Roma).
- Idem, Michelangelo oltre l'umano, Edifir, Firenze 2019.
- Idem, Beato Angelico, dei Merangoli, Roma 2017.
- H. Pfeiffer, La Sistina svelata Iconografia di un capolavoro, Jaca Book – Musei Vaticani, Milano 2010.
- G. Beltramini – H. Burns, Palladio, Marsilio, Venezia 2008.
- S. Zuffi (cur.), La pittura barocca, Electa, Milano 1999.
- G. Wiedmann, Roma barocca, Jaca Book – Palombi, Roma 2002.
- AA.VV., Rembrandt, Electa, Milano 2006.
- B. W. Lindemann (cur.), da Rembrandt a Vermeer, Valori civili nella pittura fiamminga e olandese del '600, Federico Motta editore, Milano 2008.
- M. Dal Bello, El Greco, Guido Reni (LEV).
- Idem, La bibbia di Caravaggio, Schnell & Steiner, Regensburg, 2013, 2015.
- M. Dal Bello, Caravaggio Reni Guercino. Il teatro della passione, dei Merangoli, Roma 2018.
- A. Wilton – I. Bignamini, Grand Tour Il fascino dell'Italia nel XVIII secolo, Skira, Milano, 1997.
- Altri testi saranno consigliati dal Docente.